

The Sculptor's Bible

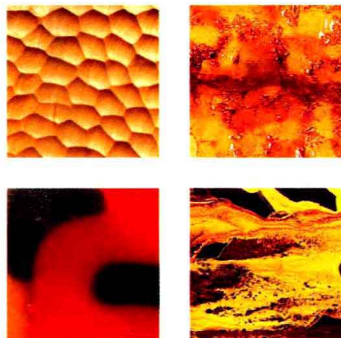
Surface effects and how to achieve them

[英] 约翰·普洛曼

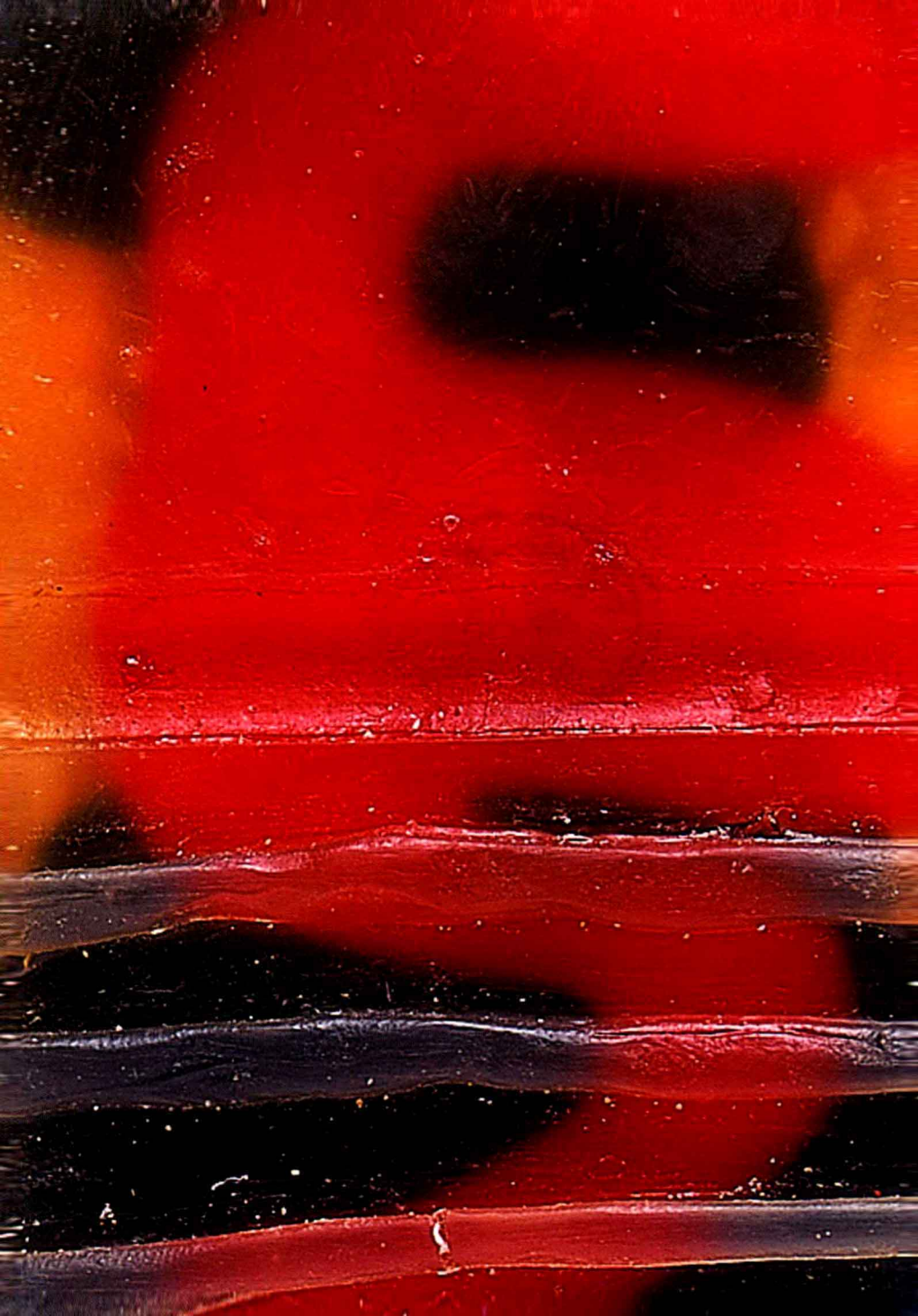
雕塑创作常备手册

表面效果及其形成方法

上海人民美術出版社

The Sculptor's Bible

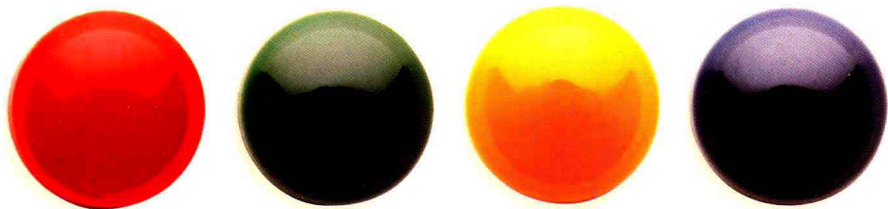

雕塑创作常备手册

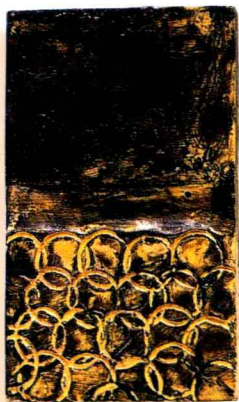
表面效果及其形成方法

[英] 约翰·普洛曼 著

梅隽 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕塑创作常备手册/[英]约翰·普洛曼 著;梅隽译;

—上海,上海人民美术出版社;2010·1

ISBN 978-7-5322-6525-1

I. 雕… II. ①普… ②梅… III. 雕塑—技法(美术)—手册 IV. J31-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第197236号

雕塑创作常备手册

原版书名: The Sculptor's Bible

原作者名: John Plowman

原版书号: 0-7136-7132-7

© 英国 Quarto 出版公司

本书经英国 Quarto 出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2009-598 号

雕塑创作常备手册

著 者:[英]约翰·普洛曼

译 者:梅隽

责任编辑:钱欣明

技术编辑:陆尧春

出版发行:(上海长乐路672弄33号)

上海人民美术出版社

印 刷:广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本:640 x 780 1/16 16印张

版 次:2010年1月第1版第1次印刷

印 数:0001-4000

书 号:ISBN 978-7-5322-6525-1

定 价:68.00元

目录

引言 6 健康与安全 8 材料 10 工具 14

效果大全 18

供选表面 19

石材 32

技术 33

诀窍 36

灵感之作 62

木料 68

技术 69

诀窍 74

灵感之作 100

金属 104

技术 105

诀窍 108

灵感之作 120

烧制黏土 126

技术 127

诀窍 132

灵感之作 160

读者注意事项

许多雕塑材料是有毒的，如果处置不当，就会带来危险。请仔细研读第8到9页上关于健康与安全方面的信息，并随时恪守行之有效的惯例。如果对这一忠告置若罔闻，则本书作者、出版商和版权持有者概不负责。

对这些诀窍中的材料进行计量时，坚持只用一种计量单位（米制或英制）而不将两者混淆是极其重要的。尽管本书在色彩再现方面已尽力而为，但印刷工艺存在的种种局限意味着：我们不能保证每个范例的色彩是绝对准确无误的。

石膏 164

技术 165

诀窍 170

灵感之作 196

树脂 198

技术 199

诀窍 202

灵感之作 220

水泥和铝土水泥 222

技术 223

诀窍 228

灵感之作 244

专业术语 246

供应商 249

原版书索引 251

作者致谢 256

引言

雕塑是一种营造三维形态和造型的艺术,也是掌握一种材料并将它转变为新颖而独特之形态的艺术。不管那种形态是具象的、写实的抑或抽象的,原理都是相同的,雕塑家利用的是这种三维艺术形式所提供的表现可能性。

雕塑家需要可供加工的质地坚实的材料,因而能从现有的种类繁多的石材、木料、黏土、金属和塑料中加以选择。每种材料有着加工所必需的特定技术和工具,随着自身知识的丰富,你就能从不计其数的可能性中进行甄选,以便营造你希望通过每种材料的色彩、密度、纹理和固有特征来达到的效果。

表面效果的重要性

雕塑表面的完成方式,会对作品的体验方式产生强有力的影响。在饰面上是否营造出恰如其分的感受,有可能成就或毁掉一件雕塑,也有可能支持或破坏艺术家力图表达的内涵。不管形态或风格如何,现代的也好,传统的也罢,表面处理都会影响到雕塑的基调、氛围、生动性或联想性。所以,如果艺术家掌握了范围广泛的一系列饰面处理技术,那就能挑选最符合他们的创作意图、可望赋予雕塑以他们希望传达的特质的那种技术。

初学者常会错误地认为:一件作品若要精致完美,就必须表面平滑,通体光亮,由此排除了某些他们原本可能会选用的最具表现力的饰面。事实刚好相反,重要的在于理解雕塑表面的质感、色调以及或严谨或洗练的特质,这会令观者在体验完成的作品时油然而生一种错觉,仿佛他们正在触摸雕塑并让双手在其表面摩挲不已。表面可以是坚硬而具反射性,或者也可以营造一种因光线降临其上而颇显温柔的印象。色彩可以是无光泽和自然的,也可以是鲜艳有光泽和看似现代风范的。一件作品的色彩处理,不管是浅淡透明还是幽暗无光,都能营造一种神秘或明快的基调。

《雕塑创作常备手册》力求用包罗万象的可能的表面处理来武装雕塑家,这些表面处理都是在顷刻间就能形成的。你可以通过浏览后面刊登的各种不同材料的效果样本,为你的作品寻找理想的饰面或者使它适应你的需要。

现代手法

在上个世纪交替之际，大约是1900年，法国雕塑家罗丹见到米开朗基罗未完成的《奴隶》，被其未完成状态极富感染力的效果唤起了灵感。他通过程度各异的刀痕乃至打磨得最精细的表面，开始尝试形形色色的工具刀痕和质感可能性。他为雕塑家开辟了一条充分利用可供他们驱遣的所有质感效果的道路，罗丹被许多人视为现代雕塑之父。

由于可获得的材料来源广泛，也由于现代艺术的开放性姿态，当今的雕塑家拥有范围宽泛的可能的表面饰面以供他们选择，因而也允许采用传统雕塑技术以外的材质和工艺。

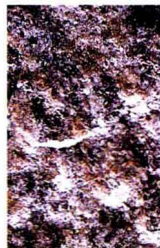
有些雕塑家会向观者展示他们的作品是以手工方式制成的，用半圆凿、凿子或锯留下他们付出努力的点点痕迹。在现代化的时代里，当环绕我们周围的许多日常物品因产自工厂而变得毫无特色的时候，展示一件富有个性创见的作品可能是十分重要的。依稀可见的工具刀痕展示了作品在创造过程中所运用的生动有力的线条和导向，自身具有一种富于表现力的质感特色。在对柔质材料进行加工时，手指和手的压印会留下展示艺术家创意努力的独一无二的签名，从中不难看出他们是如何动用和操纵材质的。

其他雕塑家希望营造某种极具现代气息的印象，通过他们的作品来模拟工业化的感受。他们通过对现代材料和饰面的运用，能以手工方式创造出令人联想起庞大的机械进程的个性化作品。

其他选项包括打磨表面，让材料的特质一览无余，在雕塑中创造出最简洁、最悦目的效果之一；在这种情况下，出自艺术家之手的造型与材料之美是相辅相成的。

雕塑具有创造看似栩栩如生的形象的悠久历史。如今可获得的材料范围之广，使这一点变得更加容易了。通过营造恰如其分的质感和色彩，雕塑家能打理出酷肖现实世界的作品来。

不管艺术家需要什么样的饰面，本书都能给他们提供指南，起到让雕塑家自己开展实验的跳板作用。

健康与安全

雕塑应该是一个享受的过程，但它也应该是安全的，所以雕塑家意识到这些实践和材料潜在的危险是重要的。

雕塑中有些危险是显而易见和迫在眉睫的，例如锋利的工具有可能在稍不留神的一瞬间割破你的手。其他危险就不是那么明显的了，其后果也许要很久以后才会显现。举例来说，吸入黏土或石材粉尘，可能在多年后造成矽肺，一种阻塞肺部而损伤呼吸系统的疾病。令人鼓舞的是，大部分材料在其标签上都附有安全方面的信息，所以务必始终研读并且遵循推荐意见。

然而，你也不该为所有这些安全警告而苦恼。带着有见识的、明智的态度去迎接每一个项目，你就能享受到勃发的创意而不至于使健康受到伤害。

保护你的眼睛

佩戴护目镜的理由很多：

- 在进行雕刻时，木料和石材碎屑会以惊人的速度溅入你的眼睛。一般而言，材料越是质地坚硬，敲击它的力度也越大，碎屑飞溅起来也越是迅猛。一把锤子或凿子也会碎裂开来，碎屑也有可能飞溅进你的眼睛。
- 来自动力锯、打磨器或钻头的尘土和碎屑是以高速产生的，在敏感的眼睛区域附近，无论如何不应允许出现。
- 在创作金属作品时，锋利的金属片受到锤击可能会飞溅起来，而研磨会接连不断地产生灼热的火花，将眼睛烧伤。
- 在混合树脂、铜绿和颜料等化学物质时，泼溅物极易侵入眼睛而造成损害。

保护你的耳朵

如果你的耳朵在经过作业后或一天结束时鸣响不已，说明你原本是应该佩戴耳朵防护具的。电动工具因持续不断的尖厉噪音，由此造成耳朵损伤而声名欠佳。锤击金属和雕刻石材，也可能会造成损伤。听觉损害要过很长一段时间后会显现，你不会注意到听力逐渐下降，直到一切为时已晚。所以，不要为省事而将耳朵防护具晾在一边。

保护你的肺

面罩有两种。第一种旨在提供免遭灰尘颗粒侵入的保护，每当有灰尘产生时都应佩戴：

- 在雕刻、砂磨、研磨甚至扫地时，防尘罩均可防止颗粒通

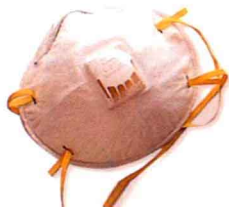
过鼻子进入你的肺部。

- 在通风良好的地方或灰尘能吹散的户外工作并且利用喷水，将有助于降低空气传播灰尘的可能性。

其他类型的面罩可以过滤从空气中吸入的有毒化学物质。在用聚酯树脂、环氧树脂、铜绿化学物质进行工作时，在熔化某些金属甚至在使用强力涂料时，都需要用到它。

（下接第9页下半部分）

其次，拥有一个通风良好的工作空间，对于降低化学物

创作室内良好的工作惯例

营造一个清洁干净、井井有条和通风良好的创作室。意外事故常常是在杂乱无章的环境里发生的。

- 保持创作室井井有条，计划你的项目，完工后打扫干净。雕刻和砂磨留下的灰尘以及从打开的涂料罐、干燥涂料或聚酯树脂冒出的烟，都可能成为你甚至不会留意的潜在风险。
- 你的创作室务必保持通风良好。单独辟出一个区域堆放冒烟的作品，而且只有在佩戴口罩的情况下才去那里工作。
- 将锐利的工具和有毒的物质储藏起来，以免造成伤害。如果儿童有可能闯入创作室的话，则务必将任何有潜在危险的物件锁藏起来。
- 在处理有毒物质时，应以一种安全而环保的方式进行。
- 与手动工具相比，电动工具具有更迅速地造成更多伤害的潜力。链锯是众所周知的最危

险的手持电动工具，所以，在尝试用它进行雕塑之前报名参加有关课程以获得专业培训是一个好主意。对台锯、带锯、电锯和线锯，处置也必须十分谨慎。研磨机和钻头也是高速运转的，可能会在瞬间对人造成伤害。电动工具还会发出尖厉的噪音，只要短时间使用后就会损害你的听力，所以应随时佩戴耳朵防护具。

- 穿着与你的工作相匹配的防护服。在你搬动物件时，将它们留在创作室里，这样就不会把有害的粉尘或化学物质带回家去。
- 以一种明白事理、注重实际的态度照料好自己，必要的场合使用防护设施，这样即使发生意外，你也不会受到伤害。

使用令你感到舒适的材料和方式，作出更加安全的选项；如果自己觉得没有把握，不妨听听别人的意见。

质水平是重要的，如果你计划用此类材料搞大批量的创作，则拥有一个专门为那个目的而设置的专用区是明智的。

保护你的皮肤

你在雕塑过程中需要处置的许多材料，可能会给你的皮肤带来一种损伤性的后果。

- 黏土有一种干燥效应，完全可能同某些润肤护肤霜发生化学反应。
- 石膏有一种较强的干燥效应，如果要大量使用或者你皮肤过敏的话，应戴上手套来处置它。
- 水泥是一种强碱，会使皮肤快速地趋于干燥，造成龟裂和出血。所以，工作时应始终佩戴手套。
- 用于清洁和使金属产生铜绿的强酸会烧灼皮肤，所以使用

时应始终佩戴手套，并且穿着防护服。

- 其他材料因其有毒的化学性质而存在危险，这种剧毒性有可能渗入皮肤。树脂、涂料和染料均可归入这一范畴，所以应随时佩戴手套和穿着防护服。

保护你免遭烧伤

在对金属进行加工——焊接、研磨、切割或浇铸——时会产生大量的热，所以要注意佩戴厚实的皮手套和穿着围裙，因为普通的衣物有可能被烧穿，甚至还会着火。应在近旁准备一桶水，用于使灼热的作品冷却下来，创作室里还要配备适

当的灭火器。你还需要确认创作室环境是适宜于这类工作的，所以应该有一个不易着火的工作面和空间。

保护你的背部

雕塑中可能要搬动沉重的材料：

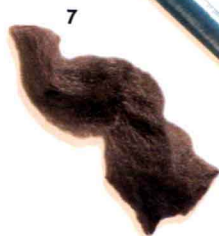
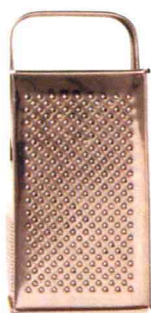
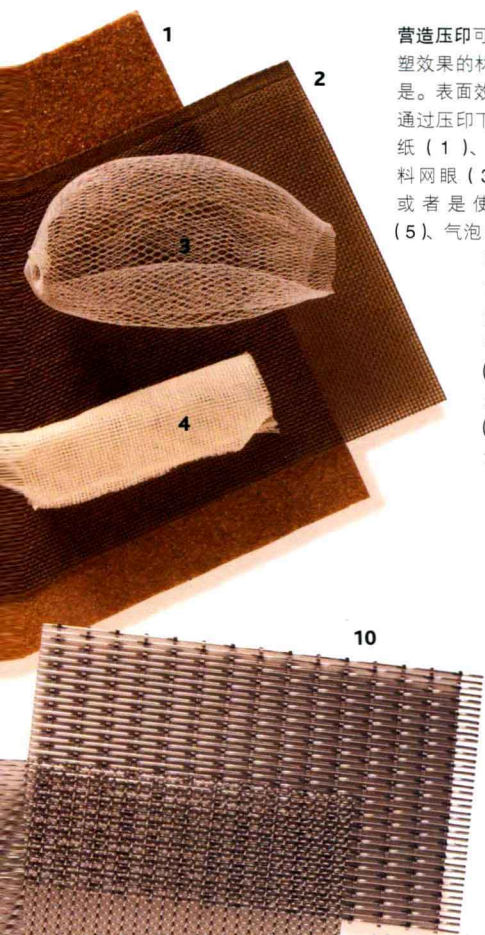
- 练习合理地用你的身体来抬扛和搬动沉重的作品，而不至于损伤你的背部或者使自己受伤。
- 如果你打算创作大件作品，应投资购买升降和搬运设备。

材料

雕塑家可以从范围广泛的一系列材料中进行选择，以便营造色彩、质感和密度效果，捕捉一种他们希望通过作品来表达的基调或特质。它们中大多是已使用了数百年之久而被公认为艺术介质的传统材料。它们性质稳定，其结果可想而知，经历了时间的考验。其他现代材料只是到相对较近的年代里才开始为雕塑家所采用，而看到艺术家如何继续为它们寻找富于创意的新用途是令人激动的。

营造压印可以用来营造特殊的雕塑效果的材料，每个家庭里多的是。表面效果的微妙之处，可以通过压印下述材料而取得：粗砂纸（1）、打包麻布（2）、塑料网眼（3）、平纹细布（4），或者是使用揉皱的塑料袋（5）、气泡垫塑料包装材料、保鲜膜（6）或平底锅洗刷材料（7）。要营造令人惊奇的富于节奏感的图案，编织篮（8）是用得上的，此外还有干酪烤架（9）或不同等级的金属丝网（10）。

加物有很多材料可以添加到雕塑表面或融入原料，以形成一种表面效果。这些材料以各种方式发挥作用。它们要么是稳定持久，不会改变和提供色彩与质感，例如沙

(14)、砖粉(15)、玻璃沙砾(16)，要么像大理石(21)和石灰岩屑(22)那样，添加到石膏中给作品带来永久性的色彩与质感。或者说，有些材料会起反应和变化，例如木料刨花(29)会随着时间流逝而趋于分解，残留下印痕、质感和色彩，或者像铜丝那样生锈而给作品增添色彩。

- 11 破碎的瓷砖
- 12 破碎的玻璃马赛克
- 13 破碎的赤土陶
- 14 沙
- 15 砖粉
- 16 玻璃沙砾
- 17 小沙砾
- 18 沙砾
- 19 泥土
- 20 断裂的石片
- 21 断裂的大理石
- 22 断裂的石灰岩
- 23 切割成段的紫铜和镀锌丝
- 24 切割成段的细绳
- 25 刷头毛
- 26 纸屑
- 27 细铁屑
- 28 聚苯乙烯碎片
- 29 木料刨花
- 30 木炭

微妙莫测的饰面封闭底漆(1)、清漆(2)和饰面处理油(3)呈透明或近乎透明的涂层,可形成带光泽、半光泽或无光泽的饰面。它们在木料上用得极为频繁,但是也可以用来保护钢材不至于生锈。白色磨光漆(4)和法国磨漆(5)呈固态或液态。两者涂敷到表面上,经过干燥,然后用布或刷子擦拭以形成平滑、发光的表面。准备置于户外的木质雕塑,需要用化学防腐剂,以获得抵御风吹雨淋和腐烂的保护。这些防腐剂是作为家庭或篱笆着色剂而供应的,既有透明的,也可提供一系列不同的色彩,包括天然木料的色泽(6)。蜂蜡(7)可以按天然状态使用,虽然它通

常已用松节油溶解,买回来现成可用。

特色蜡它们色泽各异,黑色铜绿(8)、涂石灰(9)、青绿色(10)和多用途蜡制产品可用于每一种材料——木料、金属、箔和塑料。鞋油(11)经过涂敷和擦亮,可望给表面带来一种生气。

金属添加物和涂层硝酸铁和盐酸(12)是用来处理上色前的钢材的。为了给人一种雕塑好像是用金属铸成的印象,可以添加紫铜、青铜或黄铜填充料(13)。同样,对于范围广泛的一系列材料,均可覆盖以一层金属涂层,使它们看上去仿佛是

用金属制成的。例如,为青铜表面涂金箔和银箔是涂敷在青铜、木料或石材雕塑上的。如今,也可提供其他产品:金属粉末(14)和铁色膏(15)、镀金蜡(16)、液态箔(17)和镀金清漆以及乳液(18),它们均可以像涂料那样擦上去或涂敷,赋予众多表面以一种真实的外观。饰面效果各异的仿古液体(19)和青绿色锈斑(20)可用来做旧金属,赋予它以一种沧桑感。

料、染料、油墨、颜料
料对表面起着覆盖和密封
作用，而油墨和染料则会
渗透到材料中去，赋予雕塑
色彩，但是又让原先的表
特质隐约可见。油墨和染
料（21）仅用于多孔的材料，
如木料和石膏。通常用于
物或木料的染料，可用于
围广泛的一系列材料，虽
它们的耐久性和耐光性可

能会受到影响。一般而言，涂
料和染料要么属于酒精基范
畴，要么属于水基范畴。水基
材料气味较弱，干燥起来较
快。溶剂型涂料，例如
Hammerite 防腐涂料（22），
则气味极为浓烈。它们适合
户外使用，有些具有防锈效
果。在涂料中还可以添加其
他材料，例如金属粉末或沙，

以便形成特殊的效果。喷漆
（23）可以按范围广泛的材
料形式提供，例如瓷釉、漆
和丙烯等，尤其适合于营造
平滑均匀而不带刷痕的表
面。丙烯颜料（24）和干透
的颜料（25）能改变石膏的
外观。

工具

这里和后面几页将介绍营造表面效果的专业化工具。对于一个表面，可以给予平滑和高度打磨的处理——运用修模锉等工具而形成——或者赋予质感强烈、可触可摸的饰面，而这一点有时候是借助专用工具形成的，常要使用雕塑家可能在完善特定技术多年后发展起来的经过特殊改造的工具。有些工具是可以制作的——由厨房材料改制，而有些工具则可以到艺术用品商店购买。

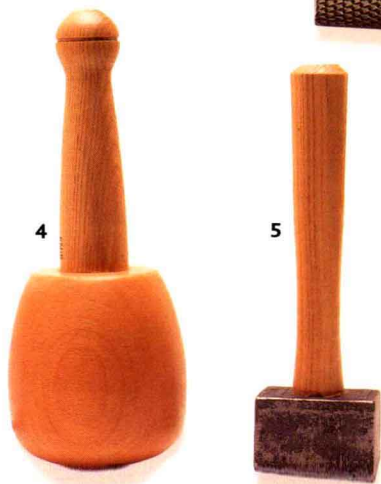
修模锉这些修模锉是非常细小的锉刀（1），可用来锉平雕塑，使一个区域成形。它们可用于木料、石材、石膏或汽车底胶，具有一系列不同的纵剖面。

锉刨和粗锉刀锉刨（2）和粗锉刀（3）可赋予石膏、木料或加气混凝土砌块以粗略的形态和造型。由刀身所残留的印痕，可以用作装饰性的表面质感。

木槌或雕刻槌为了避免对工具造成损坏，应始终使用带有木柄凿子或半圆凿的木槌（4）。后者用山毛榉木料或愈疮木制成，历来因木料密度而被视为最佳选择。

大槌沉甸甸的大槌（5）是与陡直的石刻工具一起使用的。

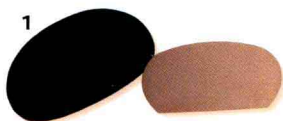

石材雕刻凿 石材雕刻凿(6)的切割边缘多种多样。使用尼龙槌作为带圆柄的工具,其他则用大槌。

雕刻半圆凿 木柄雕刻半圆凿(7)带有弯曲和成形的切割边缘,可以用来雕刻木料。工具和手柄可以分开购买,但是应要求供应商配备你所选定的手柄,必须当场把它装好。

电动工具

电动工具可能会使一项作业大为快捷和简便,例如对雕塑表面进行粗加工或搬掉大片废木料。电动工具价格昂贵,制造厂商也很多,所以在购买前应听取专家的意见,而且确定你将实际使用这些工具。电动工具也可能是有危险的,所以学会如何安全地使用它们,然后每次采取相应的预防措施是重要的。

金属肾金属肾 (1) 对黏土和石膏十分有用。它可用来将表面打磨得精致完美。这些肾工具的尺寸、等级 (厚度) 和形状各异——从椭圆形到正方形, 可谓一应俱全。它们也可以带有锯齿状边缘, 用来磨削粗糙的表面。

2

尖锥尖锥 (2) 是一种有用的工具, 可在木料和石膏上作印记和开孔。

3

4

钻头和凿孔钻头钻头 (3) 适用于木料和轻薄型钢; 凿孔钻头 (4) 可用来开直径较大的孔。

对雕塑家有用的刷子

刷子是雕塑家武库中一个重要的组成部分, 多数艺术品商店均有品种繁多、适合专门用途的设计可供选购。它们由不同的鬃毛和毛发制成, 既有合成的, 也有天然的。一般而言, 价格越高, 质量也越好。

钢丝刷在木雕品中用来开掘纹理和剔除雕刻残余物。使用钢丝刷既能形成膨胀的聚苯乙烯泡沫塑料, 也可营造精致的细部。

合成鬃毛刷 这些刷子用植物纤维所制成, 用来涂敷颜料最为理想。

牙刷用旧的牙刷可使黏土表面变得粗糙不堪。也可以用它们对饰面进行溅洒 (即将拇指或一把小刀沿着饱蘸涂料的刷子表面迅速划过)。

扁漆刷或漆刷 这些刷子可用来涂敷涂料、釉料、着色剂和清漆。它们用猪鬃或马鬃制成。